14 | 静物：静物是静物么？

2020-01-23 小麦

摄影入门课 进入课程 >

讲述：小麦

时长 14:32　大小 11.66M

你好，我是小麦。这节课上课之前我先闲扯两句。

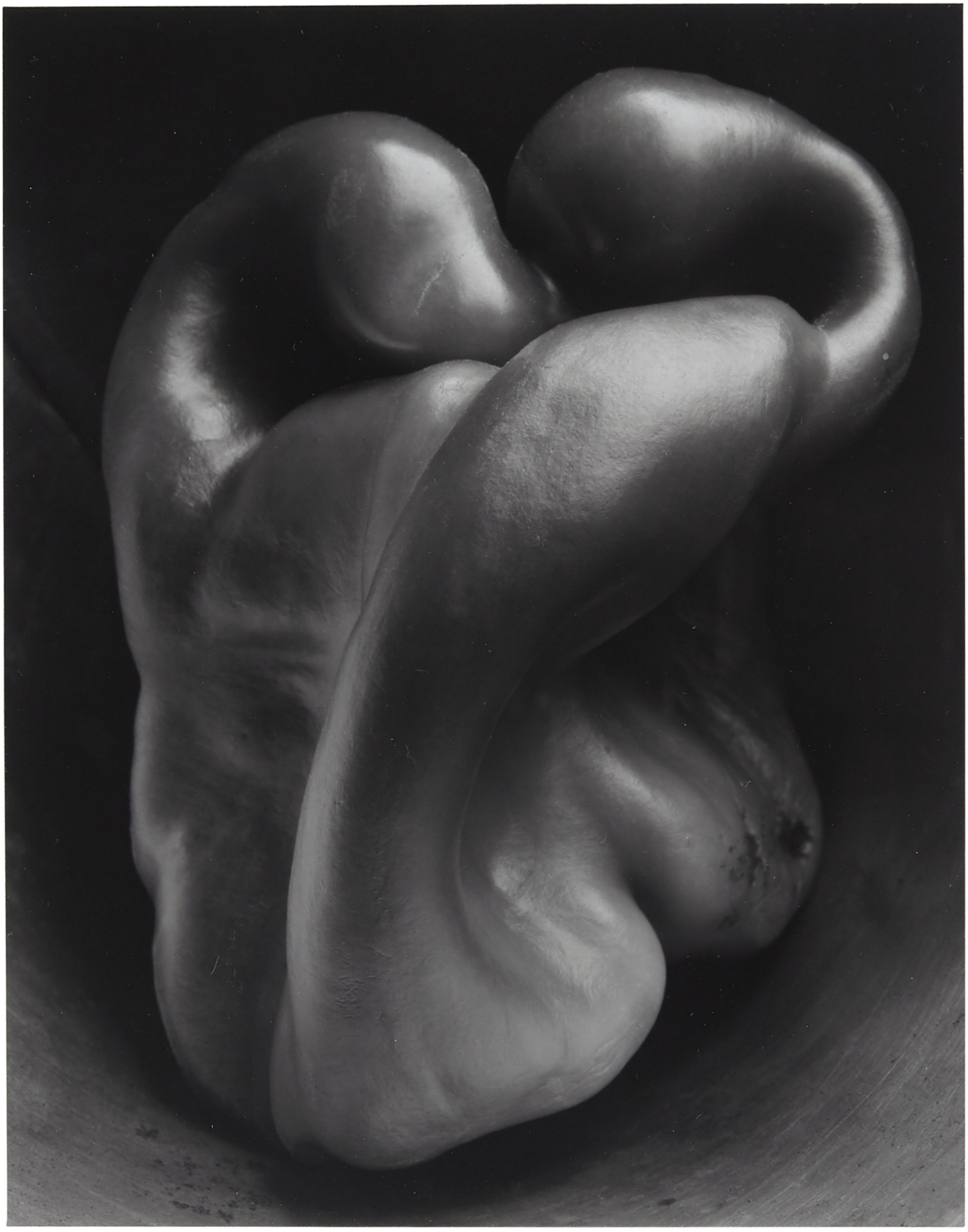
在划分目录的时候，这套课被划分成了三部分：历史、理论、实战。理论篇有八节课，虽然我们讲了好多晦涩的概念和科学定义，但其实基本每节课都是由实拍案例和名作分析组成的，也都给出了具体的操作方法论。所以，学到现在，你应该明白，拍照片这件事，如果不进行实际拍摄，你其实什么也学不会。

接下来实战的四节课分别是静物、人物、风光和街拍，虽然听起来像是针对某一个具体题材讲操作技术，但其实并不是这样。**这四节课，我不会教什么“摄影大师速成真经”，你也不要期待它会是“高频技巧十天突破”，相反，我要讲的很多东西都跟“拍照片”里的这个“拍”字关系不大。**

好，现在我们正式上课。

我们给这节课起标题的时候想到了这个挺诡异的说法——静物是静物么？虽然听起来挺吓人，但问题是好问题。

我们先来看两张图。



Edward Weston

Matt Stuart

第一张图是 Edward Weston 拍的柿子椒，Edward 这人挺逗的，专长拍摄各类瓜果蔬菜，青椒、圆白菜、洋葱、胡萝卜、鸡蛋、香蕉等等。他也擅长拍人像，但更多还是把活人也当静物来看待，因为他拍的裸女都不带脸，你如果有兴趣可以科学上网，自行 Google。

第二张是街头摄影师 Matt Stuart 拍的工程垃圾车，画面里没有人，都是静物。视觉错位是街拍爱好者一开始最喜欢拍的题材，很多人也尝试去模仿，但结果一般都不太让人满意，主要在于画面不够简洁……具体原因就不展开讲了。

总而言之，我想让你想一下，如果是你有一柿子椒，或者是你看见一垃圾车，你会拍成什么样儿——很可能是这样：

所以，在摄影的语境下，静物到底是什么？

我个人认为，**静物其实是你自己，是你希望看到的东西，是你观察世界的角度。**顺着这个思路我们往下捋，我们先从拍食物入手。

夹带私货，我喜欢这片子

现在很多人喜欢在吃饭之前先“消毒”，拍个九宫格发完朋友圈以后再开动。尽管我对这事儿经验严重不足，但从拍照片的角度，我还是能说两句的。

我们为什么要拍吃的？可能这顿饭比较上档次，从摆盘上就能看出特别贵；可能这顿饭很特别，它是贫困山区里的一顿窝窝头就咸菜；可能这顿饭是你，或者是你的男女朋友第一次下厨，拍完发朋友圈，做砸了嘲笑嘲笑，做好了炫耀炫耀……总之，**目的性都非常明确。**

大部分摄影爱好者在有了相机、草草地拍过一段时间以后，就不知道接下来该拍什么了，更不知道自己为什么要拍了。

举个例子，很多摄影爱好者都很喜欢“扫街”（拿着相机满世界溜达，走哪儿拍哪儿），他们一开始会被街上的“人间烟火”所吸引，他们觉得那些东西特别有人情味儿，拍出来显得特别人文，你懂的……但拍了一阵之后，那新鲜劲儿就过去了，再加上出片量可能不尽如人意，那些照片不再能给自己带来成就感，最后，这场摄影之旅基本都是无疾而终，相机开始吃灰，吃一年两年三年，吃到他们突然发现了一套特别好的摄影入门教程，才又开始用起来了。

很多人拍照片都很盲目，根本没搞清楚自己想干嘛，所以也很难拍出好照片。

所以拍食物这件事儿，其实是一个非常好的切入点，因为我们每一次拍，都有一个非常明确的目的。恰恰是这种“功利”的心态，才能让 Edward Weston 把柿子椒拍得像个肌肉男蜷成一坨。

这话题再往下聊就深了，但我突然想起了开篇词留言区的一条留言，有个人说“这些照片过于艺术，其实大部分 IT 行业的人只是想学怎么给小姐姐拍出好看的照片”，本来我想 diss 一下他为什么不考虑小弟弟小妹妹和小哥哥们的感受，但转念一想，也是，毕竟是个入门课，稍微讲几句花拳绣腿的小技巧也没什么不可以。结合我们前面学过的知识，我们来看看食物怎么拍。

先来看几张图。

我看过很多美食照片，拍摄角度基本上就两种，像第一排，从正上方拍，像第二排，从斜上45° 左右的角度拍。你可以去网上搜一搜美食照片，所有的美食照片，基本就这俩角度。

而且，不知道你发现没有，从正上方拍，景深通常都很大，但相机只要稍微斜一点儿，景深一下就浅了。所有照片捋一遍，步调之统一，就跟一个人拍的似的。我们可以用我们学过的知识来分析一下为什么会这样。

首先，从正上方拍，一般很难把相机架到特别高的地方，所以相机离桌子的距离会比较近，如果想把桌子拍全，就要用广角镜头。注意看第一排的三张照片，越靠近照片边缘处的圆形越不圆，它们被镜头边缘的畸变拉变形了，这就验证了我们对镜头使用的猜测。我们之前说

过，广角镜头本身景深就比较大，再加上从上往下拍，盘子啊碗啊什么的高度也都差不了太多，所以一张照片看上去就非常清晰，没什么虚化效果。

我们再来看第二排，斜上 45° 拍摄。在这种情况下，一般都会选择标准镜头，或者是中长焦镜头，更专业的会用微距镜头，为了突出食物本身。用这些镜头的目的是收缩视角，方便屏蔽掉不必要的画面元素，也可以省去布置背景的麻烦。另外，长焦镜头有压缩空间感的功能，用长焦斜着拍可以让桌上的吃的显得满满当当，一个挨一个，特别紧凑。

所以这两个角度是两种不同的思路：

> 正上拍，广角镜头，大而全，画面中的元素很分散，需要靠“补位”的方法，也就是说靠添加道具和视觉元素的方法让画面丰满起来；
>
> 斜上 45°拍，标准或中长焦镜头，小而准，尽可能靠窄视角和浅景深来简化背景，只突出前景的一种食物。

你可以想想咱们用手机拍吃的的时候是不是也是这样，基本就这俩角度。从正上方拍的时候我们会站起来，甚至恨不得站椅子上。但斜着拍的时候，因为手机没有真正意义上的长焦，也没有太浅的景深，所以我们会利用物距影响景深的办法，把手机贴在菜上拍微距，这样一来，一是能搞出来一点儿背景虚化，二是可以把很多没用的或者不好看的背景元素都排除在画面之外。

直觉让我们做了很多我们并不理解其中道理的事情。

我们再来看一眼这两排照片有没有什么共性。用心看我们会发现，这些照片用的基本都是软光，光很平，很均匀，同时颜色也非常正，白色就是白色，这就涉及到了我们之前说过的白平衡。与此同时，颜色也很饱和，很明亮，不会暗了吧唧的。其实“颜色正”和“很明亮”大概率可以让照片显得比较高级，那些乱七八糟的滤镜虽然有时看着还挺好看的，但不管怎么说，它们都会让你的照片显得特外行。除此之外，这些照片的画面都非常简洁，除了食物本身和与食物有关的道具以外，不会出现其他无关的东西，这一定是人为干预画面的结果。所以，**如果想拍出正经照片，先从“颜色正”开始，别一上来就追求滤镜风。**

我来举个失败的例子。

Happy UnBirthday

这是我在东京迪士尼乐园里拍的一张照片，拍得很仓促，因为吃蛋糕要紧，所以用手机随便一拍，套了一个 NOMO 的滤镜。相比于上面那些照片，虽然我们的构图和拍摄角度都差不多，但我的照片就显得非常游客。即便我也没那么喜欢他们那些照片，但我还是得承认我这张更完蛋。

我找来的例图都是你模仿起来相对容易的，我没一上来就找那种天花乱坠的照片，因为会吓走很多人，比如下面这种：

这些照片需要的就远不止“知道怎么用相机”了，它们完全是人造画面。拍它们需要想象力，需要执行力，需要制定拍摄方案，进行场景设计，布光、拍摄、后期一样都不能少。很多人苦于自己没有想象力，总觉得自己拍的东西没有个性、千篇一律，如果你天天只看只拍标准照，当然不会激发你的想象力，最多能训练训练你的观察能力。所以，在掌握了技巧以后，你一定要学会**人为干预画面，人为设计画面**，多看、多拍、多偷师，日积月累，你也能构思出不同于他人的画面。

好，说完了好吃的，下面我来简单说两句好玩儿的。

去年我买了一对手办，黑武士和暴风兵，我从来没拍过小玩具，所以很想试一试。如果我用手机随便一拍，基本就是这样的：

发朋友圈够用了，但我不是很满足，我准备用家里随手能找到的光源打打光，试拍的时候拍成了这样：

随后我加了几个光源，利用光的平方反比定律把白墙压成了黑墙。

但我还是不满足，觉得还可以更精致，整个过程历经了将近十个小时，几百张照片（这俩小人儿老是站不住，而且他们身上能动的零件太多了，很麻烦）……最终，拍出了一张这样的：

过程中我用了一堆“设备”（仨台灯、俩反光板、一把手电筒，一部测光表等等等等），但拍到最后这一张，就只剩下了三样设备：相机、三脚架和一把野外用的手电筒（可调焦距，有强弱两档输出功率）。

我把相机支好，参数调好，定时拍摄设置好，这样每次按完快门以后有 5 秒钟的时间留给我跑过去用手电筒给黑武士和暴风兵打光。一次只打亮一点儿，顶光、侧光、逆光、侧逆光、面光，等等，光线有硬有软，有强有弱……拍了大概二三十张，然后靠后期合成，拿 PS 里的蒙版擦擦擦，又搞了两三个小时，最后搞出来了这张照片。

所以，静物真的就只是一些不会动的东西等着你随便一拍么？

静物确实就是一些不会动的东西，但它们能以什么样的面貌示人，其实全指望你呢。

不知道你还记不记得我们第十课讲“什么是好照片”的时候提到过一个观点：如果一张照片的“好看”全是由外因导致的，那这张照片大概率会是一张平庸的照片。西餐是很容易拍好看的，但我们要学会判断，在一张好看的西餐照片里，是大厨的功劳大还是摄影师的功劳大。想拍好照片，我们就要带着这样的眼光来审视我们身边的照片。

另外，不知道你有没有发现，我们之前学过的基础知识在讲实战的时候都来凑热闹了，掌握它们，我们就可以分析照片。我之前也说过，会分析才能谈模仿，能模仿才能自主创造。现在我们看一张照片，我们可以大概“猜出”摄影师用的器材，“猜出”摄影师的拍摄意图，“猜出”摄影师拍摄时的处境和需要面对的棘手问题……想“猜出”这些东西，需要我们掌握摄影的基础知识，需要我们在实操中总结经验。单纯靠在网上学习“摄影小技巧”，照猫画虎地对照着那种步骤图按快门，是不可能让你学会拍照片的。

说回到静物，拍静物的时候不要寄希望于静物本身有多吸引人。它静静地待在那儿，**它需要你上手摆弄它，需要你人为干预它，需要你用你独特的视角、敏锐的观察能力和脑洞大开的想象力帮它重获新生，拍出它超越日常视觉观感的一面。**

总结

我们本能地会被在日常生活里见得少或者没见过的画面所吸引，喜欢新鲜东西，追求视觉刺激，但长此以往，我们就会越来越不在意身边特别日常的画面。这件事不单单特指新手或爱好者，我自己也会有这样的问题。

我在日常生活中掏相机的次数越来越少了，我当然可以说“凭我的经验，我觉得这东西没啥好拍的”，事实可能也确实是这样，但我的日常生活真的就什么都不值得拍了么？

Christopher Anderson 跟滨田英明都拍自己的老婆孩子，川内伦子拍西瓜皮， Matt Stuart 拍垃圾车拍鸽子腿，这几位都是我们之前课里提到过的人。除此之外，还有拍老婆孩子跟狗的森友治，还有主职当保姆、兼职“业余”拍照片的 Vivian Maier。

Vivian 当了四十年保姆，拍了四十年照片，只要出门就带相机，拍了十五万张底片——但她从没给别人看过，甚至大量底片都没被冲洗过，也就是说，她拍的好多照片连她自己都没

见过。

拍得好的人必然是长年累月只专注于一种题材。去看看那些有名的摄影师，风格、题材一致得几乎吓人，几十年下来拍同样的东西。如果你喜欢拍一个什么东西，但拍着拍着就觉得没劲了，那应该就是其实你也没那么喜欢那个东西。

我老师说过：

“我希望能帮大家改变对摄影的看法，单纯因外界刺激而拍摄是无法在日常保持拍摄热情的。摄影的至高境界是无中生有，是建立一种自己独特的观察方式。”

这节课就结束在这儿吧。

我们下节课见。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇　13 | 光（下）：闪光灯是因为环境太暗所以照亮儿用的么?

精选留言 (5)

写留言

westfall
2020-01-23

看完想起爱因斯坦那句话，想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力是无限的。也想起课程一开始抛出的疑问，摄影到底是不是艺术？如果从创作的至高境界的角度来看，摄影跟绘画在本质上是一样的，都是创作者内心的表达。

展开

4

彡ミ彡ミ
2020-01-23

手办的例子很棒！一步一步深入，理论+实践

展开

2

escray
2020-02-02

去网上看了 Edward Weston 的照片，我觉得他还是人体（局部）拍的好，而且考虑到他那个时候，摄影器材应该还是比较简陋的，所以拍出那样的效果尤为不易——“把柿子椒拍的像肌肉男”，把姑娘拍的像柿子椒。对于 Matt Stuart 的错位街拍，我感觉如果用心的话，手机也能拍出同样的效果。

…

展开

> 作者回复: 1. “感觉如果用心的话”，这个就很难，第十课说拍摄难度的时候，有一个维度就是“视角观察难度”。
>
> 2. 《Chef》没啥，就是特别解压。
>
> 3. 拍食物，每个人都有每个人的目的。
>
> 4. 如果你想了解一个人，应该先去想办法自己查一查那个人的生平，如果有访谈也再看看访谈...多少还是得要有点“自主学习”的动力。

欢颜

2020-01-29

会分析才能谈模仿，能模仿才能自主创造。现在也只能看出是广角还是中长焦拍出来的，关于拍摄意图、所处环境和遇到的棘手问题，表示根本猜不出来啊！！！

还有关于风光那课的第一和第二图，在我看来是位置一样，焦段不一样，毕竟光圈开小也是可以保证景深的。如果实际情况是拍摄距离不一样，岂不是从一开始就猜错了？

展开

作者回复: 慢慢来。

那两张，看天上的云彩的透视和云彩到了画面边缘的拉伸，基本可以确实是同一焦段...另外，猜错就猜错呗，总要实践嘛，在实践中发现自己是猜对了还是猜错了，只要实践，猜错也有收获。

1

肉玩子

2020-01-23

小麦的英文发音真好听

展开